

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号:

UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

厦门市琵琶发展（近 30 年）状况的思考

Thoughts about pipa in Xiamen(late 30 years)

林姝瑾

指导教师: 李昆丽

专业名称: 音乐与舞蹈学

论文提交日期: 2016 年 月

论文答辩日期: 2016 年 月

学位授予日期: 2016 年 月

指导教师: _____

答辩委员会主席: _____

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其它个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华民众共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

琵琶这一古老的中国乐器有着悠久的历史文化。在秦汉时期，琵琶是多种弹拨乐器的总称。曲项琵琶传入中国后，与秦琵琶不断融合，经过一千多年的传承与发展，形成了地道的华夏民族乐器，也就是今天的琵琶（北琵琶）。然而，晋人将音乐及文化带入福建地区后，与当地的风俗文化相融合，同时也受到福建地形的影响，交通不便导致与外界交流甚少，其古老的演奏形式，题材等被完整的保留了下来，渐渐形成了南音及其主要演奏乐器南音琵琶（南琵琶）。而琵琶（北琵琶）在厦门地区的传承与传播状况却相较全国而言比较落后。笔者试图通过探究其历史原因，梳理厦门琵琶近 30 年来的发展脉络，探寻一条既适合厦门琵琶创新发展同时又能保留闽南特色传统音乐文化的道路，为厦门琵琶的发展提供建设性的意见。

关键字：厦门；琵琶；发展

Abstract

The ancient Chinese musical instrument has a long history and culture. In the Qin and Han Dynasties, the pipa is a cluster of plucked instruments. Pipa music was introduced to China, and Qin lute continuous integration, after a thousand years of heritage and development, the formation of the authentic Chinese national musical instrument, is today the pipa (North PA). However, Jin will be music and culture into the Fujian area, with local customs and cultural integration, but also affected by the Fujian's topography, traffic inconvenience caused to communicate with the outside world is very little, the ancient forms of play, subjects were kept intact, gradually formed in the Nanyin and playing musical instruments of Nanyin Pipa (Southern Pipa). The pipa (North PA) in the inheritance and propagation situation in Xiamen region is relatively backward compared to the country. The author attempts to explore the historical reasons, combing Xiamen Pipa nearly 30 years development context, to explore a is suitable for innovative development of Pipa in Xiamen, but keeps the characteristics of traditional Taiwanese music culture of the road and provides the constructive opinion for the development of Xiamen pipa.

Key words: Xiamen; Pipa; Development

目录

摘 要.....	I
引言.....	3
一 一带一路与复兴传统文化大战略下福建厦门地特殊性 错误！未定义书签。	
二 主要研究方法	3
三 本篇论文地意义	4
第一章 厦门琵琶发展的回顾	6
第一节 厦门的音乐文化氛围	6
一 有闽南文化特色的南音	6
二 鸦片战争开始厦门近代西洋音乐的迅速发展	7
第二节 厦门琵琶发展的回顾	8
一 初始阶段	9
二 发展阶段	10
三 成熟阶段	13
四 教学及传播现状	15
第二章 琵琶重奏课与小组课的建设	17
第一节 琵琶重奏发展简述	17
一，西方重奏简述	17
二 琵琶重奏发展历史	18
第二节 重奏教育对于厦门琵琶发展的重要性	19
一 琵琶重奏发展的必要性	19
二 琵琶重奏是对整体和谐美的追求	20
三 重奏的训练让琵琶走上国际化道路	22
第三章 厦门市琵琶发展思路	24

第一节 鼓浪屿家庭音乐会与传统文人雅集	24
一 鼓浪屿家庭音乐会	24
二 文人雅集	25
三 鼓浪屿“家庭音乐会”与我国传统雅集的结合	26
四 音乐雅集市场正在形成	27
第二节 南音琵琶“旧曲新弹”	29
一 南音琵琶和琵琶	30
二 南音琵琶的创新发展	30
第三节 厦门琵琶教育的发展道路	34
一 重奏与小组课进入各阶段课堂	34
二 加强高校琵琶学科教材和理论的构建	35
三 重视琵琶演奏的文化内涵	36
结 语	38
参考文献	39
致谢语	40

Contents

Abstract.....	1
Introduction.....	3
Chapter 1 Review of the development of Xiamen.....	6
Section1 of the music culture in Xiamen.....	6
1. A Taiwanese culture of music.....	6
2.The Opium War brought the rapid development of modern western music to Xiamen.....	7
Section2 of Xiamen's development of the review of the.....	8
1. The initial stage.....	9
2. Stage of development.....	10
3. Mature stage.....	13
4. Current situation of teaching and communication.....	15
Chapter2 Pipa Quartet lessons and group classes.....	17
Section1 describes the development of Pipa Quartet.....	17
1. The Western Quartet.....	18
2. The development history of the pipa quartet.....	18
Section2 The importance of the second festival for Xiamen the development of Pipa Quartet Education.....	19
1. The necessity of the development of Pipa Quartet.....	19
2. The pipa Quartet is on the pursuit of harmonious beauty.....	19
3. The training for the pipa Quartet embarked on the path of internationalization...	22
Chapter 3 The development ideas Xiamen Pipa.....	24
Section1 Gulangyu Islet family concert and traditional literati party.....	24
1. The Gulangyu Islet family.....	24
2. The traditional literati party.....	25

3. "Gulangyu Islet Family Concert" + "Chinese traditional art"	26
4. The music gathering market is formed.....	27
 Section2 The old song "Nanyin pipa playing the new"	29
1. Nanyin pipa and Pipa.....	29
2. The innovation and development of Nanyin pipa.....	30
 Section3 The development way of Pipa education of Xiamen.....	34
1. Pipa quartet and group class.....	34
2. Strengthening the construction of teaching materials and theories.....	34
3. Pay attention to the cultural connotation of the play of the.....	35
 Conclusion.....	36
 References	38
 Acknowledgements.....	39

引言

中国，一个具有五千年文明史的中华民族，经过漫长的历史岁月，中国有了自己独特的精神文明和物质文明。音乐文化，又在这宝库中射放出异彩。

琵琶，是我国源远流长的古老弹拨乐器，自她被古人创造出来那天起，就以她顽强的艺术生命，不断地成长壮大，在我们民族的大地上吸取氧气。她始终伴随着音乐文化的发展而孕育，繁衍。在公元 7-8 世纪，她更是以精湛的演奏艺术，登上了盛唐帝国的殿堂。在宫廷，在民间，叩击着人们的心扉，使人们为之歌，为之泣。也因而被当时邻近诸国民族所向往，钦慕。史书上就多次记载了日本，韩国向唐朝派“遣唐使”来长安学习琵琶的情景。

自古以来中华民族各族人民，在音乐文化，琵琶艺术上的卓越成就，是祖先们创造力和智慧的结晶，成为我们民族的精神瑰宝。

新中国诞生以后，琵琶焕发了她的艺术青春，一日千里向前发展。演奏人才如雨后春笋，演奏艺术日趋完美。在国外，也赢得了国际乐坛的口碑，认为听琵琶演奏，犹如聆听一场交响乐。20 世纪五十年代，我国青年演奏家，曾不止一次地荣获世界青年联欢节金奖。70 年代以来，琵琶演奏家更不断被邀请到欧洲，美洲以及东南亚各国演出。通过奇妙的艺术语言，散播了友谊的种子，弘扬了中华民族悠久历史文化，给世界各族人民留下了深刻的印象。

一 主要研究方法

根据本篇论文的选题，研究对象以及范畴，本文采用在前人研究基础上对已有资料进行梳理，分类和分析。以厦门市琵琶发展为研究对象，对厦门市琵琶优秀传承人，教育家进行采访，提出对厦门市琵琶教育发展的传承的意见和规划。

具体方法如下：

（1）文献法：本文所设计的文献主要包括两类：（a）教育现象学的相关文献。（b）在现有条件下搜集关于近 30 年厦门琵琶发展的图片资料，影像及音频资料，相关文章并对现有文献进行研究。

（2）访谈法：访谈法是量化研究和质性研究中都可能用到的一种方法，教

育现象学研究的访谈是一种开放的对话时访谈，有自己独特的提问方式，而且对访谈本身不做任何结构化的处理。本研究选取采访厦门高校，中小学以及全国民间琵琶艺术推广传播的领军人物，对口述材料进行整理和分析。

二 本篇论文地意义

中国音乐学院琵琶教授王范地在给四川音乐学院民乐系张宝庆，潘凤鸣同志的信中写到：“有关琵琶的历史流传至今的资料浩瀚，分散而凌乱历来众说纷纭。有数千年历史的琵琶其历史却一直不清，甚至在学术界以讹传讹。”

人们是在前人创造的历史基础之上创造今天的生活，现在的一切，是旧时一切发展而来的。中国今天的文化，是从古代文化基础上发展而来的。琵琶发展的历史，也正是遵循了这一条普遍的规律。今天的琵琶艺术，就是在古代琵琶艺术的土壤里孕育，成长起来的。所以，研究琵琶历史，探源以溯流，考察它们的发展历程，是继承中华民族的优秀文化艺术遗产，激发人们爱国主义情操，从而创造更加丰富的精神财富，无疑是有重要意义的一件事。

笔者自 2008 年起来到厦门跟随厦门大学李昆丽教授学习琵琶，至今已有 8 年时间，深深感觉到这座琴岛对音乐有着特别的喜爱，无数音乐家从这里走向世界，也吸引着各国音乐家聚集与此。厦门的音乐历史，应该被人整理，编记；故以“厦门琵琶的发展状况”为题，梳理厦门琵琶的发展脉络，也为其未来的发展道路提出一点自己的薄见。

厦门大学博士论文摘要库

第一章 厦门琵琶发展的回顾

第一节 厦门的音乐文化氛围

一 有闽南文化特色的南音

直相琵琶始于秦朝，是由节奏性乐器鼗（tao）鼓不断发展而成，当时称为“秦琵琶”，或“秦汉子”，是中国历史记载最早形态的琵琶。至汉代，秦琵琶不断发展，逐渐形成了较秦琵琶形制更大的“阮咸”，也就是今天的乐器“阮”。

至魏晋南北朝时期，丝绸之路兴起使我国与西域等地文化交流密切，西域的曲项琵琶随之传入中国。曲项琵琶在唐代兴盛，融合了直项琵琶的有点，并在形制和演奏上不断改良发展。至宋朝时期，琵琶已基本定型。今天的琵琶，就是由直项琵琶和曲项琵琶不断融合发展而形成的。

然而在福建闽南地区，流行着一种南音琵琶，在形制，弹奏方法上虽然与我们所熟知的琵琶有着许多不同之处，却与唐代时期的琵琶十分接近，可以说南音琵琶保留了中国古代时期琵琶的初期形态。

文献记载，晋代时期中原人南下，把中原文化带进闽南地区，随之而来的就有音乐文化，琵琶当然位于其中，琵琶传入福建地区后，与当地的风俗文化相融合，同时由于福建地处丘陵地带，交通不便明确发与外界的交流，所以古老的演奏形式，题材等被较为完整的保留了下来，被称为音乐的活化石，被称为“南音”。南音琵琶作为一种古老的乐器，因福建地区特色乐种“南音”而得名。与我们现在常见的琵琶在外形上基本相同，但相比而言却更加古朴，结构更加简约，除了有唐代琵琶所具有的结构特征如曲颈，颈窄腹扁，双开凤眼等，还能从中看到明代琵琶所有的四象（相）九徽（品）。演奏姿势与唐画《韩熙载夜宴图》中的琵琶是横抱姿势演奏一样。南音琵琶从性质到演奏都具有晚唐，五代遗风，并兼有明清时期的形制。南音琵琶音色浑厚，有敲击钟磬的风味，在南音乐队中，起到指挥的作用。

清乾隆年间，有诗人这样描述鼓浪屿“风清夜，仙宫月满，歌吹遍雕栏。”可见当时鼓浪屿人的音乐文化的内容相当丰富。虽然我们无法亲眼见到当时的表演盛况，不能知道当时演奏的到底时哪种乐器，但是世代代厦门人却愿意相信，那就是南音无疑。公元 1713 年，大学士李光地带领南音高手进京演奏，被当时

皇帝康熙称赞为“御前清音”。

二 鸦片战争开始厦门近代西洋音乐的迅速发展

当厦门人正沉浸于闭目坐唱的南音“孤栖闷”，流连于王昭君千古琵琶的幽怨时，十九世纪中叶，隔着重洋的欧美大陆正风靡着浪漫主义音乐，涌现出舒伯特，门德尔松，肖邦李斯特和勃拉姆斯等大师。他们和稍早以及脍炙人心的那些被称作古典主义音乐大师亨德尔，海顿，莫扎特，贝多芬等人作品，几乎构成了西洋音乐空前绝后的精华。1841 年 8 月 26 日，厦门，在这场鸦片战争中被英军攻陷。传教士更是把鼓浪屿视作传教据点，抓住机会向闽南一代扩展。

历史上，闽南沿海地区地人民很早就保持与海外地联系和交往，对待外来文化并不陌生，但是西洋音乐在厦门的兴盛，其最主要的原因应该归功于 19，20 世纪之交“新学”教育的创办。我们知道近代以来，我国经历过“师夷制夷”，“西学东渐”，引进西方科技成果的“洋务运动”和进行制度改革等几个阶段，兴办“新学”这个大趋势的举措迟至 19 世纪末才形成全国性的热潮。音乐教育是“新学”的课程之一。在鼓浪屿，1898 年创办的英华书院即设有音乐课程。1906 年创办的厦门女子师范学校，乃中国人奉当时教育部之名创办的国内首批女子示范学校之一，其课程也有“音乐”一门。当时岛上有条件上学的女孩子都慕名入学。该校培养了林巧稚，黄萱，黄墨谷等优秀的女学者，也早就了周淑安如此接触的音乐英才。

20 世纪 20，30 年代，西洋音乐逐渐从教堂进入厦门人民家庭。当时有许多人留洋后回到厦门，居住在鼓浪屿上，将音乐视为高雅的休闲娱乐带回厦门，如留英的厦门大学校长林文庆，留美的工程师林全成和留英的艺术家林克恭等，他们的音乐造诣都具有相当高的水平。这一大批业余音乐高手之间的切磋交流，以及家庭成员不时的音乐合作，通过家庭音乐会，西洋乐慢慢开始在厦门“飞入寻常百姓家¹”。

鼓浪屿人民小学和厦门二中先后于 80 年代创办了音乐实验班，开始从小对学生进行音乐方面地训练。1987 年，厦门市音乐学校在前两所学校音乐实验班地基础上建立起来，这是一所音乐课与文化课并重的全日制学校，学历囊括小学到高中。

¹唐代诗人刘禹锡作《乌衣巷》

于 1878 年竣工的鼓浪屿音乐厅是这座“音乐之岛”锦上添花的重大举措。该音乐厅场内建声结构由专家设计，采用全自然音响效果，达到国内一流的水平。同时还置有德国“史坦威”和意大利“斐芝欧尼”等世界著名品牌的钢琴。自建立以来数次举办国内外高水平的音乐会。1993 年以来，鼓浪屿音乐厅还被多次指定为全国性音乐邀请赛的举办场所。

1998 年，中国著名的第一位女指挥家郑小瑛教授在厦门组建“爱乐乐团”，诚聘国内的音乐高手组成正规的交响乐队，由郑小瑛教授亲身指挥并临场解说，定期演奏 19 世纪古典，浪漫主义音乐大师的系列作品。

新中国成立以来特别是改革开放的二十多年来，厦门的音乐之花灿烂盛开，音乐人才辈出，音乐教育的普及和水准大幅提高，音乐活动内容丰富多彩以及音乐演出场所，教育设施不断完善，都达到一定的高度和水平。厦门，确实成为名副其实的“音乐之岛”。

第二节 厦门琵琶近 30 年发展回顾

（1985-今）

根据上文所述不难发现，自鸦片战争以来，厦门的音乐发展迅速，音乐人才辈出，一时间名噪全国，称为“音乐之岛”。但是，这座“音乐之岛”的音乐发展却有着偏重西洋乐器的特点，岛内学习钢琴，小提琴的人数与日俱增，显然让民乐的发展受到了限制，具体原因前文已有论述。同时又因为厦门地区以南音琵琶为主，那么流行于全国各地的琵琶（亦被称作北琶）的发展就更加局限了。

目前，有关厦门琵琶民乐发展的文献十分稀少，笔者走访和通过电话采访到厦门市几位重要的民间琵琶艺术家，采访了厦门高校对琵琶发展作出重要贡献的老师。根据采访笔录，笔者发现厦门市的琵琶发展是从上世纪八十年代李昆丽教授来到厦门大学开始，至次之前厦门的琵琶一直停留在相对落后的状态，师资严重缺乏，学生人数也不多。笔者试通过时间段的划分对厦门市琵琶发展脉络作出以下梳理，把厦门市琵琶发展分为四个主要阶段：初始阶段，发展阶段，成熟阶段以及教学及传播现状。分别就这四个阶段的代表性事件及人物进行介绍。

“1959 年起，我开始在厦门艺校学习琵琶，当时我是跟一个叫孙德裕的老师在鼓浪屿上学习琵琶，我们上课多半是听唱片，跟着刘德海老师的唱片练琴。直

到 1961 年刘德海老师来到厦门演出，我才见到第一位严格意义上的琵琶教师。文革后，1971 年李光祖先生随中央交响乐团来到厦门演出，再次看到了好的琵琶演奏家。”琵琶艺术家，香港中乐团前任琵琶首席王彩珍女士在接受笔者采访时这样说。厦门地区地民乐发展当时一直没有受到各阶层人们地重视，虽然当时也有少数老师在私下教学琵琶，但是琵琶整体情况并没有普及。厦门市琵琶专业教师稀缺这一情况直到 1985 年 10 月，李昆丽教授来到厦门大学艺术学院任教才有所缓解。

一 初始阶段（1985—1990）

厦门大学艺术学院创办于 1983 年，1984 年起开始招收本科生。厦门大学是中国第一所有音乐专业的综合性大学。李昆丽教授于 1985 年经过琵琶大家林石诚先生推荐来到厦大，任教于艺术学院，当时林石城先生还对李老师语重心长地说到：“李昆丽，你要去福建那边开荒。”从这句中可以看出当时厦门琵琶的发展在全国来说是比较滞后的。据李昆丽教授回忆，当时艺术学院只有音乐学专业，主要培养音乐教育方面的人才，大部分琵琶的学生是选修琵琶，主要还是学习钢琴和音乐教育。厦大当时还会招收一些大专生，他们中间有的专业主修琵琶，但是由于基础薄弱和学习时间有限，毕业之后大部分也没有走上琵琶专业教学或者演奏的道路。所以李昆丽教授当时除了负责琵琶课的教学，还要兼任视唱练耳，合唱指挥的老师。

1989 年李昆丽教授被派到国外讲学，成为菲律宾音乐学院第一位开设中国乐器课程的老师，期间还出版了世界第一本英文版琵琶教程，灌制了《李昆丽琵琶曲集》专辑。这段在菲律宾的讲学经验给了李教授教学上的很多启发，并在其后的音乐教学中都有所体现。

直到 1994 年，厦门大学艺术学院设立表演专业，琵琶名列其中，同年学生杨维林和邓莉考入厦门大学艺术学院，琵琶专业。李昆丽教授才有了第一位真正意义上的琵琶专业学生。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.